

УДК: 74

DOI 10.21661/r-556168

Н.В. Крамская**ДИЗАЙН И РЕМЕСЛО: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ**

***Аннотация:** на протяжении сотен лет люди были близки к природе, не злоупотребляли её благами, но научно-технический прогресс, несмотря на неоспоримые плюсы, имеет множество побочных эффектов, например, загрязнение окружающей среды. В статье рассматривается актуальность наметившейся в обществе тенденции обращения к прошлому, ради спасения будущего, дающей возможность появиться на свет интересным проектам, в которых принимают участие не только профессиональные дизайнеры, но и люди, владеющие определенным ремеслом, где объединяющим моментом являются многочисленные эксперименты в попытках найти оптимальное проектное решение.*

***Ключевые слова:** устойчивый дизайн, утраченные традиции, ремесла, авторский подход к материалам, эксперимент.*

В современном обществе происходит переосмысление приоритетов, вновь приобретает популярность создание генеалогического древа, люди пытаются разобраться в своей родословной, находятся в постоянном поиске самобытности и самоопределения, обращаются к истокам, природе, утраченным традициям и ремеслам. Отмечается растущая потребность в замедлении темпа жизни, на первый план выходит принцип «меньше да лучше, уникальнее, экологичнее».

Дизайн и ремесло становятся слаженным, единым организмом, так, например, молодые британские дизайнеры текстиля восстановили ручные ткацкие станки и создают ультрасовременную ткань, из которой производят одежду для астронавтов.

В авангард всех векторов развития дизайна, заметно укрепив свои позиции, вышел «устойчивый дизайн». Устойчивый дизайн – мощное движение общественной мысли, направленное на экологический способ существования че-

ловека на нашей планете. 80% ожидаемого воздействия продукта дизайна на потребителя формируется на стадии разработки дизайна, а не производства, т.е. создавая что-то новое необходимо, прежде всего, задуматься над тем, как это можно утилизировать и продлить ему жизнь в другом качестве. В наших современных условиях материалы никогда не должны рассматриваться как мусор, а лишь как возможность постоянного преобразования. Основные траектории развития устойчивого дизайна – эко дизайн, циклический дизайн и регенеративный дизайн. В целом устойчивый дизайн – это перестройка сознания; формирование ответственного подхода – переосмысление целей вокруг потребностей; переоценка проектных концепций в направлении социальной трансформации.

Люминарии данного направления в дизайне – керамист Грегг Мур и шеф-повар мишленовского ресторана Дэн Барбер. В тандеме изобрели новый устойчивый подход к подаче блюд в известном новаторском ресторане Дэна Барбера Blue Hill в Нью-Йорке, концепция ресторана «с фермы на стол». Материал для посуды в данном ресторане участвует в процессе жизненного цикла животных – посуда для подачи блюд сделана из костного фарфора (костей коров, выращенных на ферме, поставляющей продукты в ресторан). Рецепт костяной керамики, используемый Греггом Муром, появился ещё в 1799 году, его автор Джозиа Спод – крёстный отец британского фарфора. В процессе работы над тем или иным проектом для ресторана Мур уделяет огромное значение поиску подходящего материала, например, при создании подставок под тарелки из костного фарфора он провел большое исследование почвы в окрестностях фермы, самостоятельно производя раскопки и изучая каждый слой на липкость и пластичность.

К созданию посуды Грегг Мур всегда подходит с долей юмора, например, привлекая к сотрудничеству обитателей фермы, так к процессу дизайна тарелок для подачи дичи были привлечены гуси, блюд из мяса – свиньи. Он позволил им внести своеобразный авторский штрих в ещё необожжённые экземпляры – поклевать, потыкать носом, лапкой или копытцем...

Последователь принципа «меньше да лучше» – японский керамист Юта Сегава буквально трактует этот принцип. Он работает в Лондоне и специализируется на создании миниатюрной посуды. Сегава изучил древние и передовые керамические техники Японии и Китая, освоил свое собственное направление, сосредоточившись на производстве крохотных предметов посуды. Все его миниатюрные горшки, кувшины и вазочки изготовлены исключительно вручную, он использует более пятисот оригинальных шаблонов, позволяющих создавать эти маленькие предметы, высота каждого из которых не превышает шести сантиметров. При этом изумительные нюансы, реалистичность и качество этой миниатюрной посуды ни в чём не уступают более «крупным» аналогам из мира керамики. Эти изделия из глины являются небольшими копиями настоящей посуды, представляющей важное достояние мирового искусства. В основе работ Сегавы сосуды из всех уголков Азии, создаваемые поколениями гончаров с эпохи средневековья. Керамист-миниатюрист смог не только мастерски воспроизвести форму, тонкие детали и уникальную архитектуру всех изделий, но и максимально повторить технику их изготовления – применение материалов, использование инструментов, условий обжига и глазурирования.

Знаменитая исследовательская студия дизайна Formafantasma, созданная двумя молодыми итальянцами, выпускниками Эйндховенской академии дизайна, в своих проектах исследует экологические, исторические, политические и социальные явления, формирующие сегодня дисциплину «дизайн». Независимо от того, разрабатывается ли дизайн для клиента или разрабатываются самостоятельные проекты, студия уделяет одинаково пристальное внимание контексту, процессам и деталям. Аналитическая природа Formafantasma выражается в тщательных визуальных результатах, продуктах и стратегиях. Дизайнеры считают, что современный дизайн должен учитывать потребности не только людей, но и нашей планеты.

В своих проектах они используют исключительно природные материалы, так проект «Ботаника» создан на основе старинных рецептов природного пластика (шеллак и каучук). Источником вдохновения для данной коллекции стали

природные фактуры: рыба чешуя, листья растений. Серия посуды «Бакед проджект» создана на основе рецепта соленого теста, знакомого нам с детства. Проект «Аутаки» производится из биоматериала, состоящего из 70% муки, 20% сельскохозяйственных отходов и 10% натурального известняка. Различия в цветовой палитре достигаются путем выбора различных специй: паприка, корица, а также кофе. Все объекты дизайнеров органично вливаются в любое пространство, выгодно подчеркивая его уникальность и экологичность.

Шейла Хикс всегда мечтала заниматься живописью, но знакомство со Школой Баухауза и ткачеством доколумбовой эпохи в Йельском университете дало возможность трансформировать мечты в нечто большее. Более 60 лет Хикс создает картины и скульптуры из текстиля. В середине шестидесятых Шейла, американка по происхождению, переехала в Париж, открыла собственное предприятие и начала создавать большие панно на заказ. Хикс вплетает в свои панно самые невероятные, на первый взгляд случайные элементы – прозрачную пластиковую лапшу, кусочки сланца, кусочки резины, перья, раковины моллюсков, воротнички от мужских рубашек, шнурки. Шейлу всегда интересовали народные приемы плетения, которые она изучала во время путешествий по континентам, она посетила пять из шести возможных континентов. Выбрав для творчества в качестве основных материалов шерсть, лен и хлопок, Хикс удалось разрешить давний вопрос неравенства искусства и ремесла. Ее уникальность в том, что все монументальные панно могут адаптироваться к любому пространству и уже более полувека художница доказывает, что традиционные, старинные технологии ткачества – вовсе не пережиток прошлого, а настоящее искусство.

Еще один уникальный и на 100% экологичный проект владельца и главного дизайнера мебельной фабрики Full Grown Гэвина Монро определенно войдет в историю. Гэвин – эколог, разработал и успешно внедрил уникальную методику ботанического производства экологически чистой мебели. Он выращивает мебель, определяя в процессе нужные формы, в этом ему помогают различные каркасы и специальные рамы, это своего рода органическая 3D печать, расход-

ными материалами которой являются солнце, воздух, почва. Изделия Full Grown фактически минуют многие стадии традиционного мебельного производства, что экономит время, труд и материалы, сокращает вредные выбросы в атмосферу и имеет массу других преимуществ. Мебельная фабрика Full Grown – это сад, раскинувшийся на гектаре земли в английском графстве Дербишир. Здесь особым образом выращивают ясени, клены, орешники, яблони, дубы и другие деревья, которые через несколько лет украсят собой чей-то дом. Молодые стволы деревьев закрепляют так, чтобы в конечном итоге получить практически готовое изделие – стол, стул, торшер, книжную полку, комод или раму для зеркала. Монро остается только правильно ухаживать за растениями, обрезать лишние ветки и ждать, когда наступит сбор мебельного урожая, процесс изготовления одного предмета мебели длится от четырех до восьми лет, за год удается вырастить не более пятидесяти предметов мебели.

Эксперимент – это истинный посредник между человеком и природой, только в тесном взаимодействии с природой можно открыть новые возможности для нашего дальнейшего существования.

Список литературы

1. Официальный сайт Gregg F. Moor [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.greggfmoore.com>
2. Официальный сайт студии Formafantasma [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.formafantasma.com>
3. Официальный YouTube канал студии Full Grown [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/channel/UCOkDgjMIIdYaQEkgJSmvY5fg>
4. Официальный сайт Sheila Hicks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sheilahicks.com>
5. Официальный сайт студии Юта Сегавы Sgwlab [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sgwlab.com>

Крамская Наталья Владимировна – канд. социол. наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», Тюмень, Россия.
